中央音乐学院图书馆藏书
书号 E1.6/t CC613
登记号 28171

德米特利·鲍里索維奇·卡巴列夫斯基(19C4年生)是苏联最樂观的藝術家之一.

卡巴列夫斯基在開始走苏联作曲家的独立自主的道路的時候，就把在音樂中体現正在建設美好的新生活的苏維埃人的思想与感情做为自己的生活目标和創作的綱領．在二十五年的整个期間內，他始終不渝地力求实現这个計劃(他於1929年畢業於莫斯科音樂学院，他的第一号作品注明着作於1925年)，但他沒有能够完全作到这一點．他的个别作品(特別是早期的創作)不是沒有各种矛盾的，而且那些影响並不是經常健康的，这当然使他的藝術体現的範圍与力量受到了限制，也就使他的听众減少了．但是基本上卡巴列夫斯基在

他最好的作品中，仍然是一个始終不渝的、坚定的現实主义作者，他能够意味深長地、有內容地、有時引人入勝地用容易了解的音樂語言同最廣大的听众"說話". 現在已經有非常廣泛的各界听众对这位作曲家感到親切和熱爱了.

卡巴列夫斯基的作品在苏联兒童与少年中間非常流行，他为他們寫了很多天才的樂曲，如合唱曲、独唱曲和器樂曲.

他怀着深切的爱把英雄的苏維埃青年的令人神往的形象体現在他的歌剧"塔拉斯一家"裏. 三部歌剧的作者卡巴列夫斯基博得了苏联音樂剧院观众的爱戴. 在作为一个給戲剧、电影、廣播剧配製了受欢迎的音樂的作家來說，这位作曲家更为廣大的听众所熟知和重視，而他的交响曲、大合唱、組曲、室內合奏、鋼琴奏鳴曲与鋼琴小曲、小提琴曲和大提琴曲等，所有这些作品早已使卡巴列夫斯基的名字在無線电听众及音樂会听众中間著名了.

作曲家卡巴列夫斯基在專業音樂界中也是很有声譽的和積極的. 音樂生活中所有最重要的社会事業積極参加者, 著名的天才教育家, 尖銳的、深刻的政論批評家卡巴列夫斯基是苏联文化藝術中最有权威的人物之一. 苏联作曲家們把他推选進苏联保衛和平委員会內为該会委員決不是偶然的.

使卡巴列夫斯基接近於最廣泛的各界听众的首先是他的創作內容. 以他的現代思想方針、現代世界观, 反映了共產主义社会建設者苏維埃人的思想与感情. 他的絕大部分声樂作品都以現代題材为主題. 在他的器樂作品中也可以看出接近我們現实的形象.

卡巴列夫斯基即使是在那些离開了我們今天的主題, 而把創作的眼光轉向遙远的过去的那些作品裏, 也始終表現出他是苏維埃的藝術家 最明顯的例子, 例如他的第一部歌剧“科拉·布留尼昂”. 它的題材部分地应用了罗曼·罗蘭的同名

小說，作曲家以很大的藝術力量肯定了与苏联觀众接近的人民不朽的思想与不可战勝性和人民的創作天才.

卡巴列夫斯基在創作这部歌劇的時候，曾仔細地研究了古老的民謠的特徵及其藝術特點，照例，他不是死板地引用民間曲調，而是使整个歌劇貫串着它們的精神和优美的歌唱性.

在这第一部大規模的樂劇作品中，清楚地顯露出作曲家整个創作中在某种程度上所具有的某些藝術特點．卡巴列夫斯基主要是抒情詩人、詩人气質的藝術家．音樂思維的鮮明性与柔和的音樂語言的如歌性是他的特徵，在他某些較晚的作品中，这个如歌性獲得了顯著的俄罗斯民間色彩．卡巴列夫斯基早在剛開始自己的創作道路的時候就寫道：“曲調是音樂中最起作用的一方面”，而他在自己的作曲家的实踐中便經常遵循着这个原則.

在第一首風格还未成熟的作品——“鋼琴协

奏曲”中（是1929年年青的卡巴列夫斯基在莫斯科音樂学院畢業時寫的），我們可以感觸到寬闊的、煊染着浪漫色調的俄罗斯民間歌曲的因素. 在形式与技巧已更为完美的第二首协奏曲中，浸透着焦急不安的有時是熱烈的歌唱性.

公民作曲家、社会主义祖國的熱烈爱國主义者德米特利·卡巴列夫斯基的才能，在偉大衛國战爭年代中大大地擴大了.

在1941年6月22日希特勒匪帮進攻苏联的時期，卡巴列夫斯基寫了第一首以跟法西斯進行神聖战爭的全民事業为題材的歌曲. 这首歌曲（作家把它叫做“战鬥之歌”）过了不久就用無線电廣播出來，而後又在偉大衛國战爭的前方和後方廣泛流傳. 这正像在战爭的年代裏卡巴列夫斯基所創作的一系列的其他歌曲一样（如“游擊隊員之歌”、“英雄的兒子”等）.

除去大量的歌曲以外，作曲家在歷史性的会战的嚴酷時日中还創作了歌剧“在战火裏”（以莫

斯科的防御法西斯匪帮为主題)、大合唱"偉大的祖國"、合唱与樂隊用的組曲"人民的復仇者"、"弦樂四重奏第二号"和一系列的器樂曲. 在这些器樂曲中,以根据俄罗斯民歌主題所寫的"二十四首鋼琴前奏曲集"为最出色. 这部作品的構思本身是独一無二的. 像这样直接与民謠相联系的大鋼琴曲集, 是全世界音樂作品中从來沒有过的. 作曲家独特而富於創造性地完成了擺在他面前的任务. 他所創造的不是把民間曲調改編成鋼琴曲, 而是独立自主的作品. 在这部作品裏面, 从民謠宝庫中借用來的原來的主題已經成了作曲家独創音樂中的有机的組成部分.

战後時期卡巴列夫斯基的最卓越的作品是歌剧"塔拉斯一家"(蔡寧根据戈尔巴托夫的中篇小說"寧死不屈"寫的剧本). 歌剧的內容是普通的苏联人和苏联青年为了自己祖國的自由与独立而進行英勇鬥爭. 这部歌剧的藝術形象範圍是廣泛和多样化的.

苏联的孩子們的形象——少先队員与共青团員——經常是卡巴列夫斯基的創作所接近的对象．我們只要回憶一下像“四个小朋友”、“唱吧，同志們，唱吧”、“篝火旁”、“少先队輔導員之歌”、“磨坊工人，男孩和驢”，以及其他一系列的歌曲是怎样在很多年的長時期內受到欢迎就够了．卡巴列夫斯基不僅为年青的苏联公民創作了声樂作品，他还有一系列專門为苏联兒童所寫的鋼琴曲集．而且，在最近幾年中，作曲家曾計劃寫一套器樂协奏曲集，並且大部分已經完成了．这些协奏曲是供年青的苏联音樂家演奏用的，而且藝術地体現了和他們相近的思想、形象与感情．按照卡巴列夫斯基的計劃，这套协奏曲集將由三首协奏曲組成：即小提琴与管弦樂隊用的、大提琴与管弦樂隊用的和鋼琴与管弦樂隊用的协奏曲．前兩首协奏曲已經寫完、出版並且廣泛地在音樂会中演奏了．

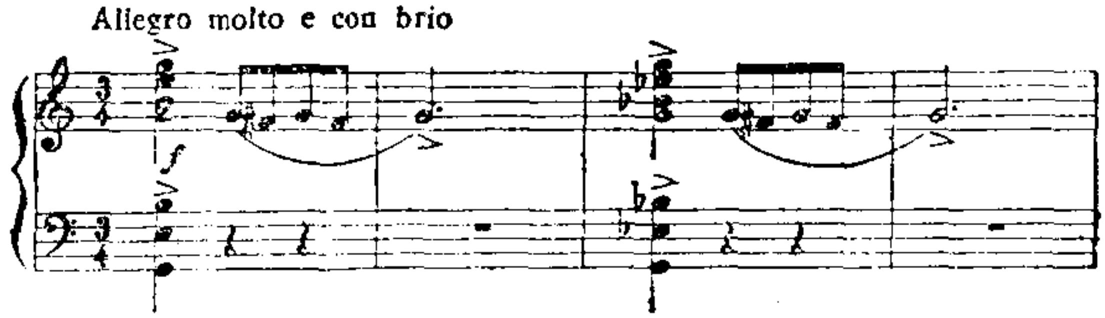
*　　　*　　　*

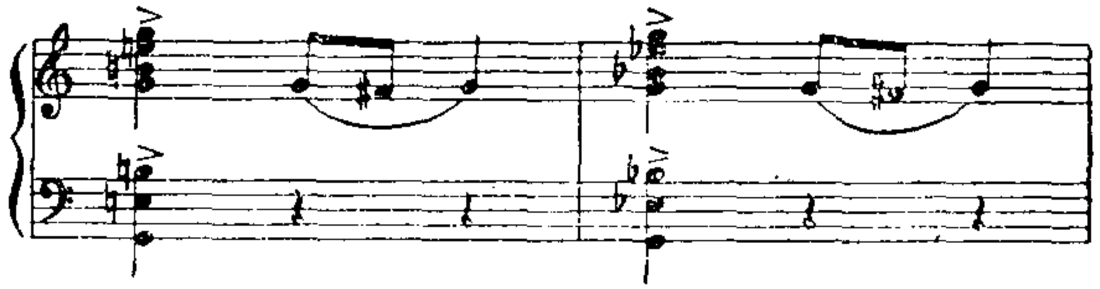
小提琴与管弦樂隊用的协奏曲（协奏曲總譜於 1949 年由苏联國立音樂出版社出版.同样也有由作者为小提琴与鋼琴改編的樂譜）上的題詞是“献給苏維埃青年”．听众从协奏曲的第一小節起就已經理解到这个題詞的確切与合理了．整个第一樂章充滿了年青、俏皮的幽默、富有生活樂趣、沒有揮霍过的精力的旺盛．第二樂章以明朗、幻想、貞潔的抒情引人入勝．第三樂章是青年的气質、快樂、熱情的不可遏止的又一次的爆發．

协奏曲的技巧方面，適合於十年制音樂学校与專科学校的高年級学生和音樂学院一年級的学生．这部作品中結合着三个特徵：卽接近苏維埃青年的精神內容、高度的藝術價值与相当簡單的技巧——这是在音樂教育作品中罕有的現象．对於苏联青年音樂家來說，这是一个宝貴的禮物.这首协奏曲培养了学生的音樂技藝，發展他們的審美力．最後，由於内容独特的“青春”与活力，啓發着青年演奏家們的創作想像力．协奏曲照顧到青

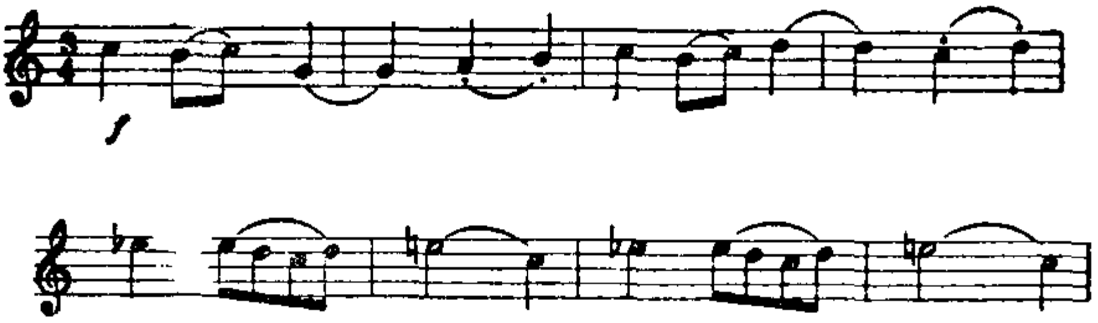
年学生的演奏能力，又特别津津有味地使各种不同年龄的听众都能接受，它迅速牢固地征服了音樂会場. 由於这首小提琴协奏曲卡巴列夫斯基荣膺了斯大林奬金，这充分反映了廣泛的苏維埃听众对这首出色作品的态度.

协奏曲的第一樂章是由管弦樂的有力的、剛毅的、号召性格的句子開始的.

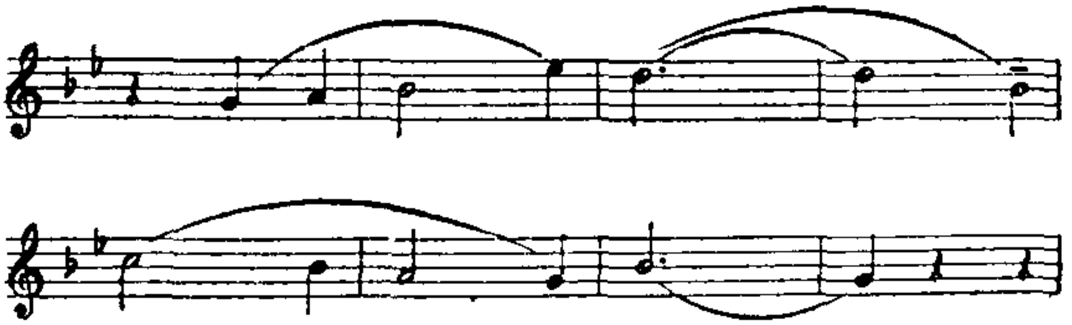




其次，在樂隊弦樂器奏着撥弦(不用弓拉出声音而是用手指撥奏)的背景上，独奏小提琴奏出下列主要主題:



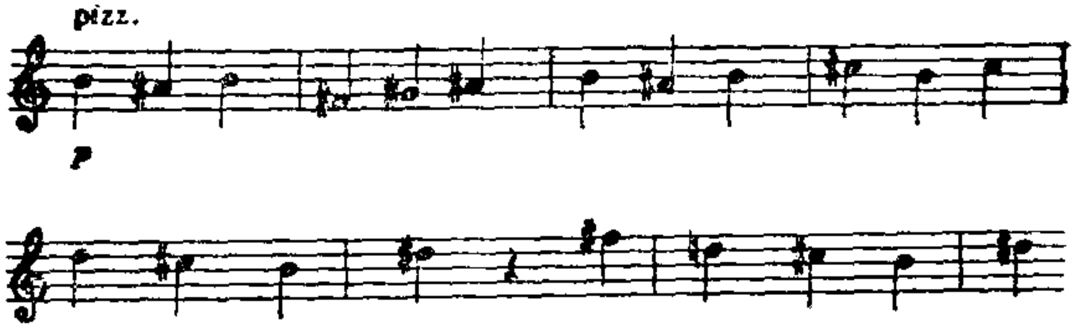
这个主題的主要特點是迅速、有彈性和能動.曲調在毫不間断的运動中不停地、律動多样化中發展起來，一直到和主要主題性格相反的第二(副的)主題出現为止.



第二主題比第一主題更柔和，更明朗. 細心的听众可在这个主題裏毫不費力地听出通俗的遼闊的烏克蘭歌曲的音調(这个主題的音調基礎是作曲家由眞正的烏克蘭民歌中借用來的). 假如我們在有力的推動式的主要主題裏，感覺到愉快、熱烈的活力、明朗、稍稍帶點戲謔的色彩，那麼副

主題就使听众回憶起温柔明朗的微笑. 虽然按照總的性格來說兩个主題是对比的，但它們的交替決未中止有力的急速的运動，音樂的速度並沒有改变.

第一樂章的中間部分(展開部)是兩个主題的更自由与多样化的繼續發展. 在听众面前閃爍着一系列奇異的、由已經熟知的主要主題与副主題的断片所組成的短的音樂插句. 而後，主要主題又重新在独奏的小提琴部分出現，但它已經完全是另一种更平靜与流暢的節奏了.



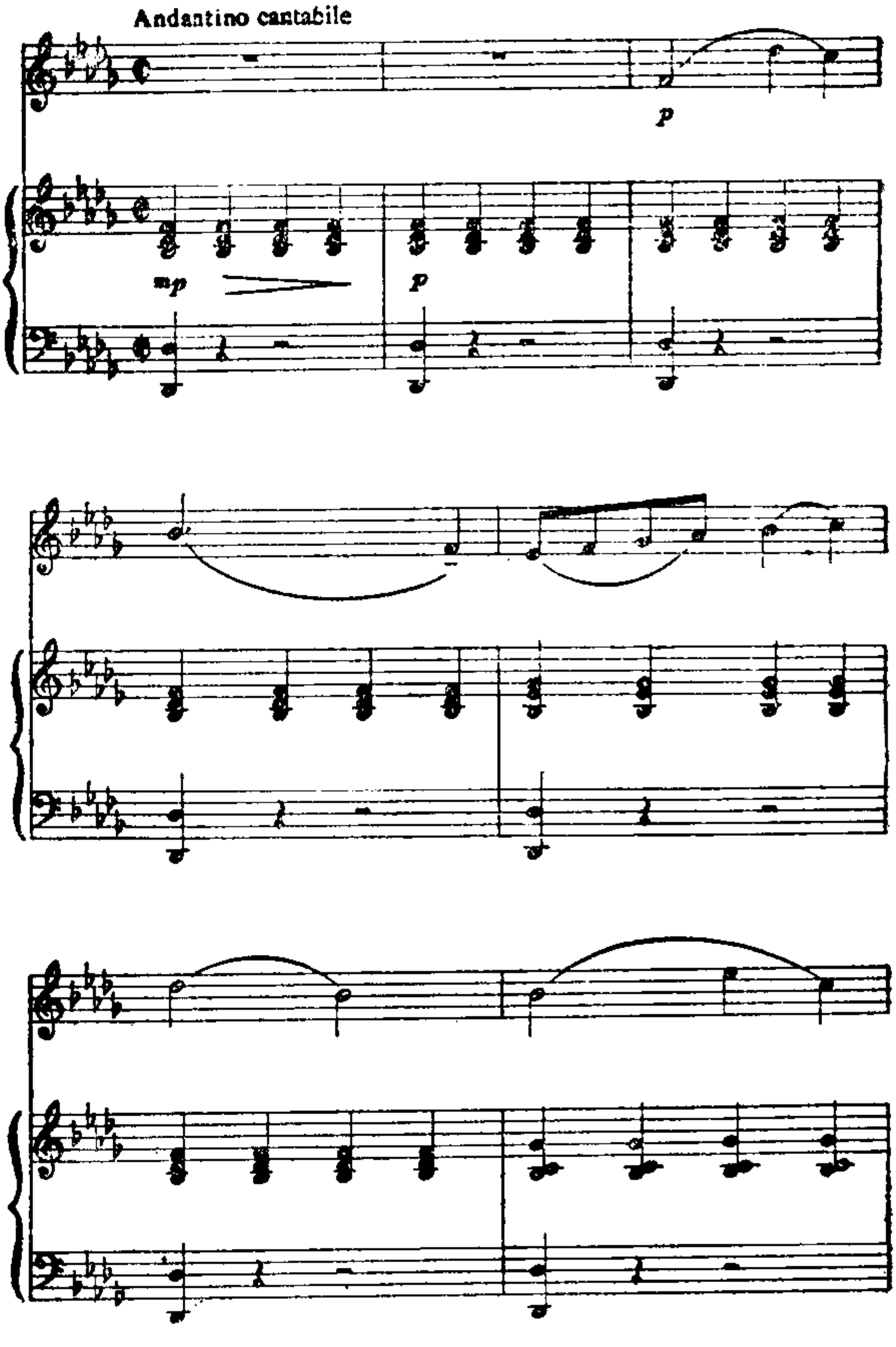
这样，在小提琴独奏与樂隊伴奏之間發生了奇特的“互相呼应”. 最後，主要主題在樂隊裏發出了丰滿的、强大的声响. 然後，独奏小提琴接上去，正如最初部分中一样，由弦樂器撥弦伴奏. 这

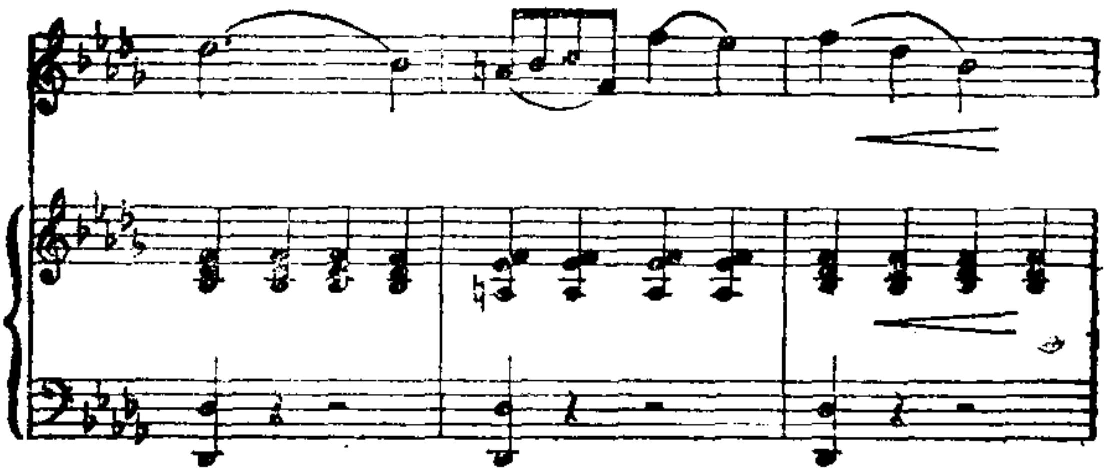
是再現部的開始，即回到第一部分去．它的重複採取了某些变化．又開始奏出了兩个主題的声音，以宏大的、强有力的、力度逐漸增强的段落結束了协奏曲的第一樂章．

第一樂章的演奏，歷時約需五分鐘；但在这短短的一个樂章中，作曲家能够在音樂裏面有說服力地体現了急速前進的、自由意志的、樂观的、青年時代的形象．

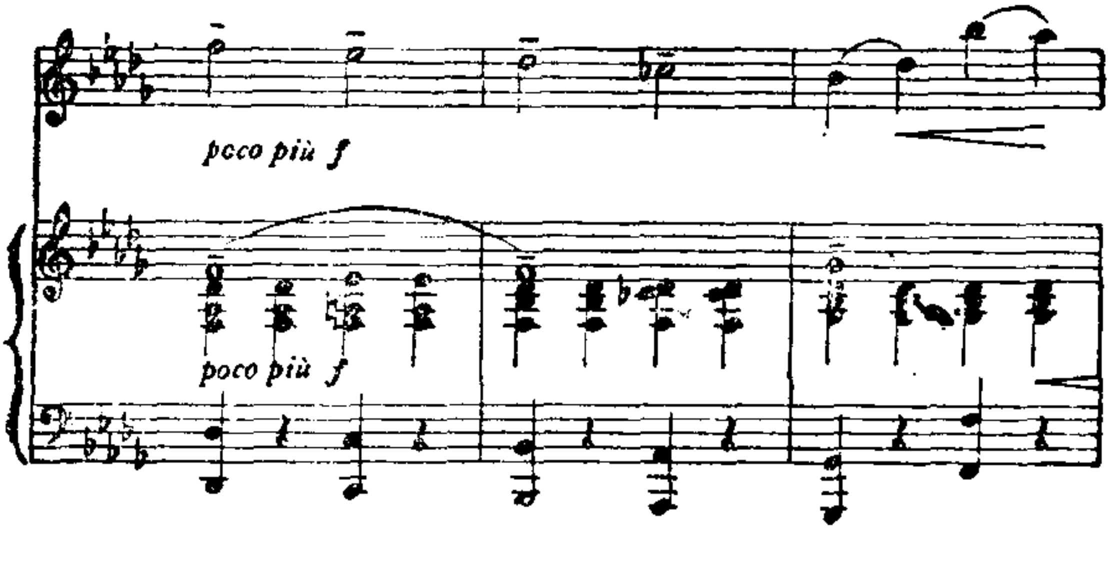
协奏曲的第二樂章緩慢而如歌，意味最为深長．苏联青年的生活是丰富与多方面的，它不僅是活動的、快樂的和俏皮的，它也有深刻沉思的時刻，純潔与光明的幻想，鮮明的、絲毫沒有污濁的抒情的体驗．卡巴列夫斯基的小提琴协奏曲的第二樂章恰恰是以音樂反映了生活的这些方面，用無法形容的話語体現了新鮮的、可能是初次萌芽的深刻与温柔的情感的魔力．

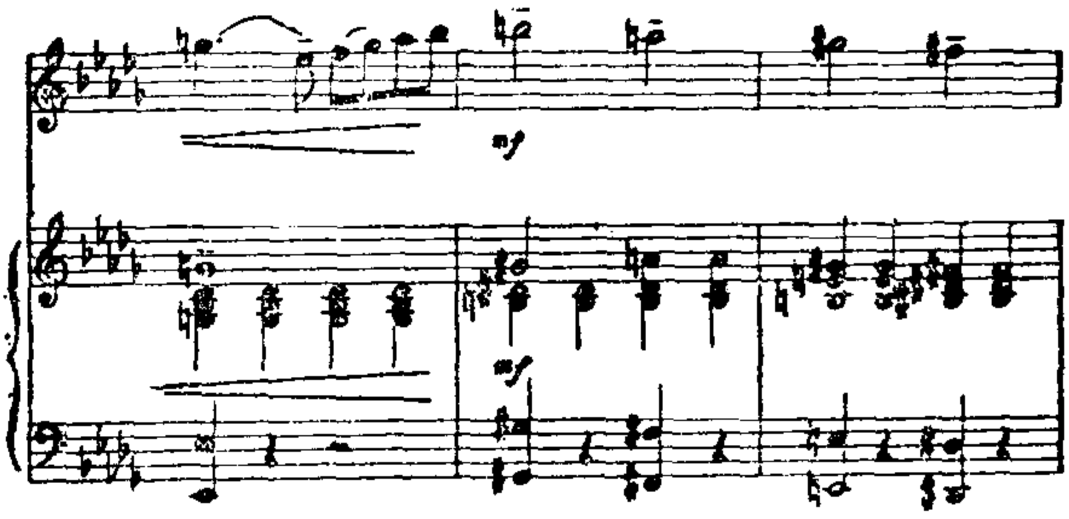
第二樂章主要曲調的特點是巨大的表現力与純樸性及鮮明性相結合．

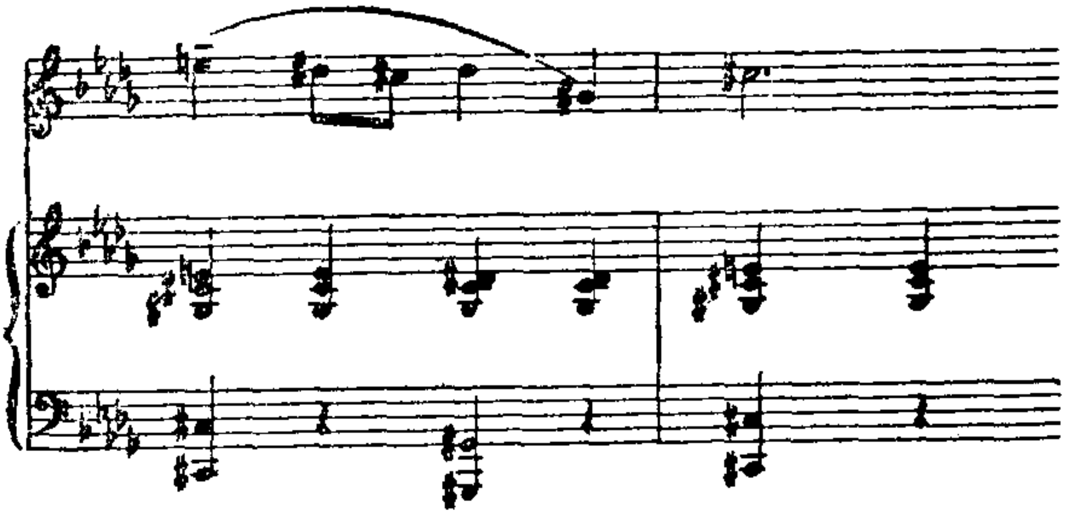

Andantino cantabile
p
mp
p



樂隊伴奏的声音由於加上了弱音器而变得柔和了. 独奏小提琴的曲調顯得溫柔而親切，它含有丰富的更進一步發展的可能性. 果然，奏完这个主題的第一部分以後（主題的声音好像是有深深的焦急不安的問題似的），接着是仍然深刻的，但已經是更明朗的“回答”：

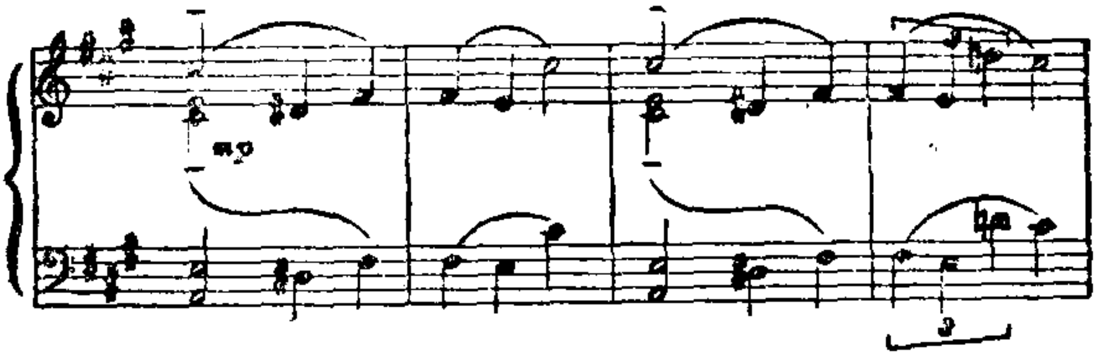






曲調整个在樂隊中重複(長笛独奏)，小提琴用幻想的、如歌的樂句与輕快的顫音为之伴奏.

第二樂章的中間部分，速度稍活潑，独奏小提琴的曲調較緊張与積極，但这裏仍保持着總的明朗抒情的幻想性的情緒：



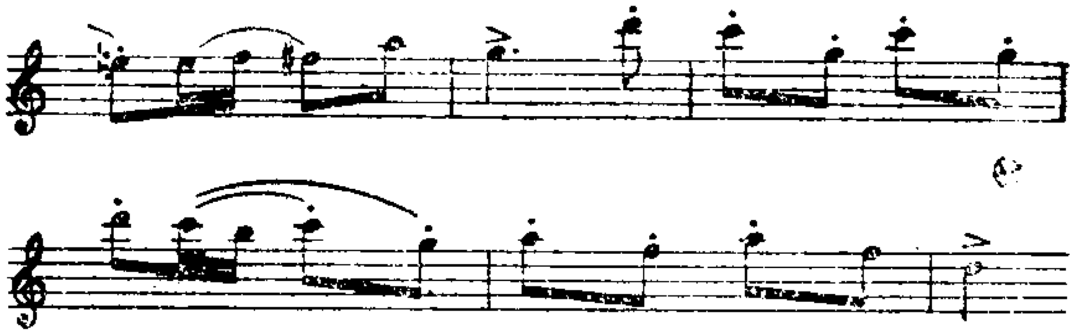
假如把举例的樂隊部分的前四小節同卡巴列夫斯基其他作品中的某些主題相比較，那就可以相当準確地猜想这段插句的标題意义（在卡巴列夫斯基的許多不同作品中，有時会遇到性格上与曲調風格上相似的一些主題，这些主題是被同一标題內容相联系着的）．中間部分的主題的開始清楚地使人記憶起歌剧“塔拉斯一家”中的一个主題．这个主題在那部歌剧裏象徵着兩个歌剧主角——那斯齐雅与保尔的純潔的青年爱情．这样，我們可以想像出來卡巴列夫斯基寫他的“小提琴协奏曲”的第二樂章的時候，他所憧憬的抒情情緒．

再現部（稍加变化的第一部分的反覆）結束了

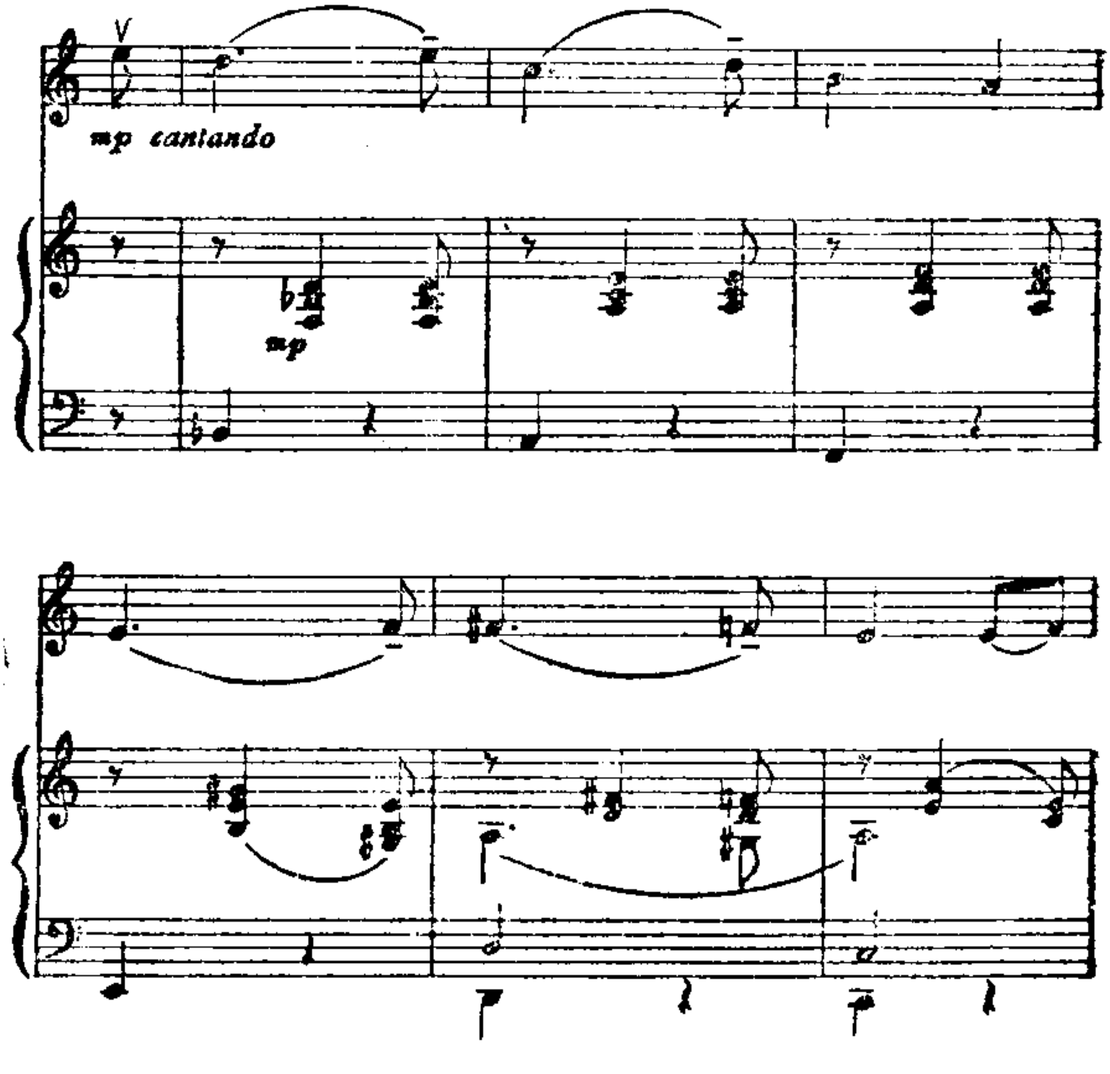
这个樂章．这次，主題在樂隊中用全力奏出，独奏小提琴則由於弱音器而变得柔和，用迅速的、流暢的經过句給主題作伴奏．在这个樂章最後結束之前可以听出中間部分的主題的回声．

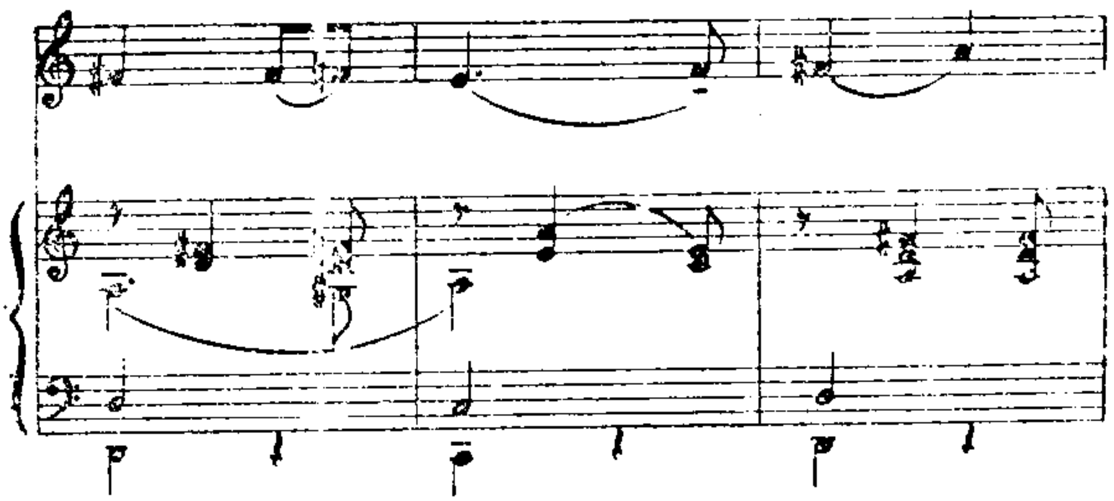
协奏曲的第三樂章（末樂章）重新使我們回到充滿熱情、富有人生樂趣的形象与情緒的境界中去．假如第一樂章在我們面前展開的是積極活動的圖画，那麼第三樂章裏面無憂無慮的樂趣便占着优势．这种在听众面前展開的是少年遊戲与娛樂的形象．

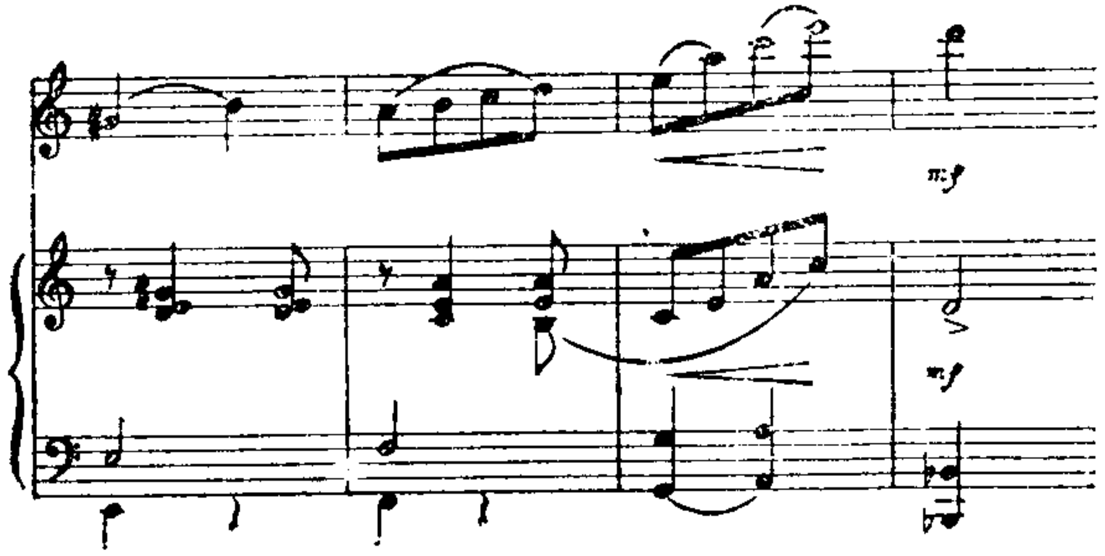
第三樂章中有三个主題，头兩个主題在性格上使人回憶起卡巴列夫斯基其他一些充滿兒童与少年藝術形象的作品的曲調材料．例如末樂章的第一主題：



同他所作的受欢迎的歌曲“四个小朋友”有些相似的地方．末樂章的第二主題：

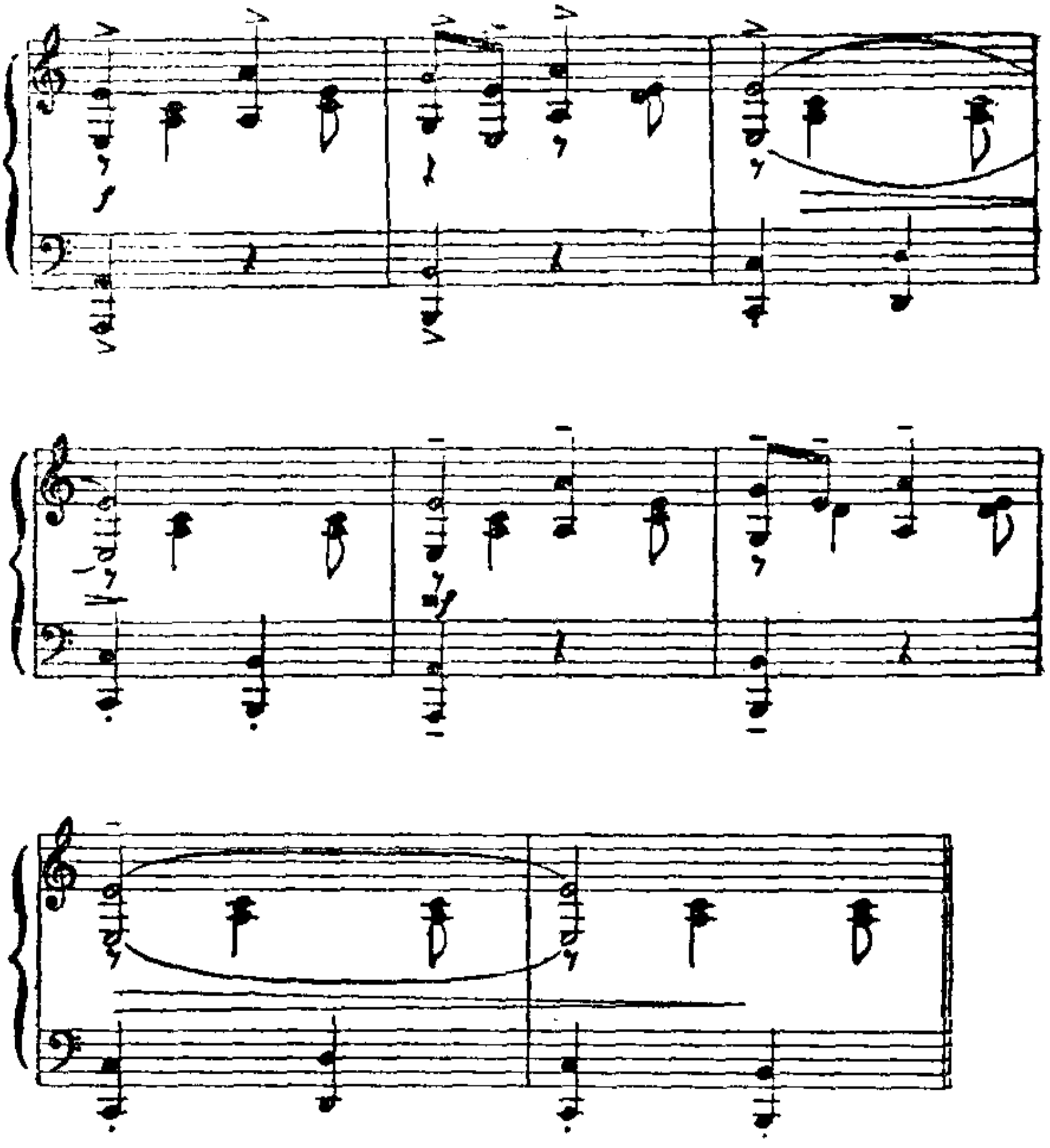






使人記憶起歌劇"塔拉斯一家"中苏联小学生唱的歌曲的最後一段音調.

和第一樂章裏的情形一样，卡巴列夫斯基在末樂章中利用了民歌的音調來創作自己的曲調主題:



随後由独奏小提琴奏出樂隊已奏过的片段的主題(現在它改用大調)，这是眞正的烏克蘭民間曲調.

在各主題極其精妙的發展与非常精彩的裝飾樂段(小提琴的巧妙的独奏,以早已出現过的曲調

材料的發展为基礎，不用樂隊伴奏)之後，这首协奏曲以强大的使人動容的結尾而告結束，正像整个地概括了这首卓越作品的偉大內容一样.

德米特利·鮑里索維奇·卡巴列夫斯基利用器樂，在他自己的"小提琴协奏曲"中有說服力地描繪了一系列的跟苏联青年生活有關的藝術形象. 青年生活的描述虽然不是詳尽無遺（例如最代表斯大林時代青年的特徵的英雄的動机，在作曲家的歌剧"塔拉斯一家"中那样鮮明地展開着，可是在协奏曲裏面却完全沒有觸及)，但仍然是多方面的. 这部作品的藝術影响的主要力量，在於將取自苏联生動的現实生活的高度崇高內容，体現在真摯充滿深刻情感的音樂中.

*　　　*　　　*

卡巴列夫斯基的"小提琴协奏曲"是1948年寫的，在那一年中就屢次公開演奏. 这部作品的最初的演奏者是苏联青年小提琴家季那·史聶傑尔曼、伊戈尔·別茲罗德尼和伊戈尔·奧依斯特

拉赫．不到一个月的時間，这首协奏曲的演奏者的數量就增加到十人，这些人中間，不僅是苏联一些有才能的青年男女，並且还有最著名的苏联前輩小提琴家，裏面有功勳藝術家德·奧依斯特拉赫．自从这部作品初次演出以後，它的声譽与日俱增，它的声譽已經早就傳到國外，並在國外廣泛地演奏着．

德米特利·卡巴列夫斯基的这首“小提琴协奏曲”現在已被公認为是苏联現实主义音樂創作中的卓越作品之一，而苏联現实主义音樂的創作是正在按照 1948 年 2 月 10 日联共(布)党中央的決議所指示的道路高漲和發展着的．